

GUÍA DE PRE ORQUESTA PARA DOS, TRES Y CUATRO VIOLINES
ELEMENTAL

JUAN CAMILO MARÍN HINCAPIÉ

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
FACULTAD DE BELLAS ARTES
LICENCIATURA EN MÚSICA
PEREIRA

2020

GUÍA DE PRE ORQUESTA PARA DOS, TRES Y CUATRO VIOLINES
ELEMENTAL

JUAN CAMILO MARÍN HINCAPIÉ

TRABAJO DE GRADO

MAGISTER FREDY MUÑOZ NAVARRO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
FACULTAD DE BELLAS ARTES
LICENCIATURA EN MÚSICA
PEREIRA
2020

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a esas personas que a través del tiempo han creído en mi trabajo, en mis estudios y sobre todo, en mis esfuerzos.

Durante varios años de mi vida pasé necesidades y siempre hubo personas que me tendieron su mano, tanto por inconvenientes personales como por la pandemia covid -19, en el año 2020. A esas personas que hicieron posible que, aún sin ser mi familia, lograra culminar mis estudios profesionales.

Gracias a todos ellos.

CONTENIDO

	Pág.
1. INTRODUCCIÓN	10
2. OBJETIVOS	11
2.1 OBJETIVO GENERAL	11
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	11
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	12
3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA	12
3.2 JUSTIFICACIÓN	14
4. MARCO TEÓRICO	15
5. MATERIALES Y MÉTODOS	23
5.2 METODOLOGÍA	24
6. DESARROLLO DEL PROYECTO	28
6.1 ANÁLISIS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO	28
6.2 CRONOGRAMA	29
CONCLUSIONES	31
RECOMENDACIONES	32
BIBLIOGRAFÍA	33

LISTA DE GRÁFICAS

	Pág.
Gráfica 1.	26
Gráfica 2.	27

LISTA DE ANEXOS

	Pág.
Anexo A. Guía de pre orquesta para dos, tres y cuatro violines para la iniciación en el violín	36
Anexo B. Fotografías arco	70

GLOSARIO

FORMACIÓN: Nivel de conocimientos que una persona posee sobre una materia.

GUÍA: Documento que orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno al material con el fin de que pueda trabajarlos de manera autónoma.

MÉTODO: Conjunto o colección de lecciones, agrupadas según determinado criterio.

RESUMEN

Se busca lograr una guía que facilite el aprendizaje del violín a niños, jóvenes y adultos a través de una metodología específica basada en experiencias propias del aprendizaje y enseñanza del violín recopilando y componiendo obras de diferentes niveles para la ejecución al unísono, dos, tres y cuatro voces.

PALABRAS CLAVE: Guía, metodología, violín, música.

1. INTRODUCCIÓN

En el mundo musical, un instrumento como el violín, tan sobresaliente entre sus familiares (viola, violoncello y contra bajo) al imitar la voz femenina (Soprano) ha requerido desde sus inicios una búsqueda sin fin de métodos y metodologías que busquen desarrollar la memoria muscular, la lectura de partituras, la memoria auditiva, entre otras. Estos métodos tienen un origen europeo y manejan un gran nivel de dificultad para el estudiante que apenas inicia en el violín, lo que lleva a que tanto su enseñanza como su aprendizaje sean difíciles con dichos métodos, además de que son de gran dificultad lleva mucho tiempo (de 6 meses a 1 año) desarrollar la técnica correcta para su correcta ejecución. Por esto se desarrolló una guía que aporta al repertorio del violín y que, además, cuenta con una metodología desarrollada a través de años de conocimiento en el violín y la docencia que pretende facilitar a los profesores y estudiantes la enseñanza y aprendizaje de este.

La “Guía de pre orquesta para dos, tres y cuatro violines para la iniciación en el violín” es una propuesta innovadora para la enseñanza y el aprendizaje en el violín ya que esta describe en cada obra el proceso que el estudiante debe llevar para facilitar su camino en el descubrimiento del instrumento y la teoría musical, mostrando al formador y al estudiante de manera clara, como debe llevarse (según esta propuesta) el proceso de enseñanza y aprendizaje en el violín. Esta guía cuenta con una propuesta de evaluación cualitativa del proceso la cual aporta al desarrollo del estudiante y al seguimiento del proceso.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar la “GUÍA DE PRE ORQUESTA PARA DOS, TRES Y CUATRO VIOLINES (ELEMENTAL) PARA LA INICIACIÓN EN EL VIOLÍN, TODAS LAS EDADES”

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- A) Componer obras para la guía
- B) Adaptar obras existentes para ejecutar a dos tres y cuatro violines
- C) Recolectar obras de otros métodos que aporten a la guía
- D) Analizar apuntes metodológicos de experiencias propias con estudiantes

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo puede mejorar y aportar al desarrollo instrumental de la ciudad de Pereira una guía de pre orquesta para violines?

Los procesos grupales en instrumento representan una gran dificultad para la formación instrumental de principiantes en el violín cuando estos no se encaminan en dirección correcta. Si el proceso grupal no se enfoca en desarrollar por separado el talento de cada estudiante, los resultados no serán los mejores ya que es de suprema importancia la organización adecuada del material que aborda el estudiante de violín de manera individual y que así tenga un proceso progresivo que lo lleve a abordar una técnica específica para aportar al grupo, ya que en las agrupaciones como los cuartetos cada individuo debe aportar, cada línea melódica es independiente y debe ser interpretada para conformar un todo. Esto solo es posible si cada integrante posee un nivel técnico adecuado para la interpretación de cada parte.

Una solución posible es la organización adecuada de repertorio para el nivel de cada estudiante y/o grupo sin sumirlo a obras de niveles avanzados y respetando su proceso musical, de no respetarse podría generar frustración y angustia en los estudiantes de violín cuando muchas veces, el estudio musical no es más que una actividad extra curricular. Todo esto teniendo en cuenta el poder transformador de la música el cual puede ser positivo o negativo ya que

“La música no es, como todas las otras artes, una representación de las ideas o grados de la objetivación de la voluntad, sino la expresión directa de la voluntad misma; lo cual explica su acción inmediata sobre la voluntad, es decir, sobre los sentimientos, las pasiones y las emociones [...] de modo que rápidamente los exalta o los modifica”¹ (Schopenhauer, 2005, pág. 177).

La organización adecuada del material que aborda el estudiante de violín busca darle un proceso progresivo que lo motive y lo lleve a desarrollar una técnica específica y así mejorar su nivel técnico aportando al grupo según sus limitaciones. Esto solo es posible si el docente o director propone obras donde todos los estudiantes de su grupo puedan participar de manera activa, pero, muchas veces es difícil conseguir un

¹ Alonso Orozco María Teresa. Universidad Complutense de Madrid, facultad de psicología departamento de Psicología Básica II (Procesos Cognitivos) TESIS DOCTORAL Psicología y música: estudio empírico sobre la relación entre música, variables psicológicas y hábitos de escucha. P.5. 2016.

repertorio para cuarteto que este enfocado en la iniciación del violín, que sea para cuatro violines o que esté adaptado para los niveles básicos ya que a veces es material que se vende en línea y no es de dominio público o no tiene presencia en la web. Gracias a estas circunstancias el docente se ve enfrentado a generar materiales nuevos para su clase o a adaptar piezas existentes de manera aleatoria ya que el docente debe buscar en diferentes métodos o repertorio obras al alcance técnico del estudiante pero que además motive al aprendizaje del mismo ya que los métodos tradicionales para violín como los duetos fáciles de Franz Wolfarth contienen música que aunque bella, muchas veces no despierta el interés de un estudiante de violín colombiano con motivo de no conocer las obras.

Generar Material de manera aleatoria y sin una temática específica (canciones populares, obras clásicas) no da claridad al estudiante de que camino se estaría tomando en su formación como violinista, ya que para tocar obras populares como el género rock se requieren técnicas diferentes a interpretar una obra del repertorio universal barroco o clásico, esto podría desmotivar al estudiante y terminar en suspender su proceso.

Este gran problema se ha buscado mitigar en la ciudad de Pereira con una guía para violín básica y desde cero aplicada a grupos de personas desde los 7 años de edad en adelante, donde existe una práctica grupal y una clase individual para mejorar y acelerar el proceso a través de obras sencillas e infantiles fáciles de interpretar, que al final de la guía, evocan en música del repertorio clásico. Aunque esta guía es excelente para trabajar la iniciación del violín a cualquier edad, no extiende su práctica más allá del unísono, canon o dueto donde un trabajo más riguroso en la práctica de la polifonía hace falta para obtener otra clase de proceso muy importante para el estudiante como la función orquestal o de cuarteto del violín, ya que en estos formatos se podría topar con músicas de cualquier género además del clásico.

3.2 JUSTIFICACIÓN

Novedad: Es una guía que aporta a la bibliografía de la enseñanza del violín en la ciudad de Pereira.

Interés: Este proyecto favorece a toda la población de Pereira dedicada al aprendizaje y enseñanza en el violín, pues es una opción metodológica a los procesos de iniciación en el violín.

Utilidad:

- Enseña a interpretar el violín en grupo
- Implementa estrategias de evaluación cualitativa de los procesos de iniciación musical en el violín.
- Recoge obras modernas con repertorio conocido por todas las edades.
- Es una guía que pretende aportar al desarrollo orquestal de la ciudad.

Viabilidad y Factibilidad: Esta propuesta se presenta de manera virtual bajo la dirección del maestro Fredy Muñoz por motivos de la emergencia covid-19, lo que hace posible su realización a través de contacto virtual y telefónico, además, los documentos, partituras y métodos consultados se encuentran fácilmente alojados en internet.

Pertinencia: La guía hace parte de un requisito para aprobar la asignatura de proyecto de investigación y también para obtener el título de pregrado como licenciado en música.

Cuento con las habilidades, competencias y capacidades necesarias para la realización de la guía propuesta.

4. MARCO TEÓRICO

La guía busca formar estudiantes en el violín, por esto empezamos describiendo el término “formación”. el Pequeño Larousse Ilustrado² define la formación profesional como “el nivel educativo destinado a proporcionar una capacitación para el ejercicio profesional” (p. 459), implicando que la formación es aquella actividad educativa que conduce a la obtención de un título académico y entendida en nuestro medio como educación formal³ y educación Superior⁴.

Siguiendo la línea de definiciones en el mismo diccionario, establece que la capacitación es la “acción y efecto de capacitar” (p. 198) y al verbo lo define como “facultar a una persona para que realice una cosa” (p. 198). Además, la capacitación tiene como objeto “complementar, actualizar, suplir conocimientos, formas en aspectos académicos o laborales y en general, capacitar para el desempeño ocupacional y técnico⁵. (art. 1°), por medio de acciones formativas de educación no formal, e l cual es un servicio que en el medio educativo colombiano se entiende como “el conjunto de acciones educativas que se estructuran sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos en el artículo 11° de la Ley 115 de 1994” (art. 1°), es aquí donde está alojado el interés del desarrollo de la guía.

Por otra parte, debemos responder la pregunta sobre ¿Qué es una guía para la enseñanza?

Se puede encontrar dos definiciones claras al respecto. La primera se refiere a la facilidad que el estudiante debe tener para abordar un nuevo tema, así, “Para García Aretio (2002, p. 241) La Guía es “el documento que orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno el material [...] con el fin de que pueda trabajarlos de manera autónoma”.⁶ Y la segunda se refiere a la alternativa pedagógica que usa el docente como herramienta dentro del salón de clases.

“Mercer, (1998: p. 195), la define como la “herramienta que sirve para edificar una relación entre el profesor y los alumnos”.⁷ Con referencia a lo anterior la

² Pequeño larousse Ilustrado (1999). Bogotá; printer colombiana

³ Ley 115 de 1994, Ley general de Educación.

⁴ Ley 30 de 1992, Ley de la Educación Superior.

⁵ Decreto 114 de 1996, Por el cual se reglamenta la creación, organización y funcionamiento de programas e instituciones de educación no formal.

⁶ AGUILAR, Ruth. ¿Qué es una guía didáctica? En: La guía didáctica, un material educativo para promover el aprendizaje autónomo. evaluación y mejoramiento de su calidad en la modalidad abierta y a distancia de la utpl. Ecuador, P.182.

⁷ AGUILAR, Ruth. ¿Qué es una guía didáctica? En: La guía didáctica, un material educativo para promover

importancia de una guía para el aprendizaje del violín, más exactamente en un ámbito orquestal o de conjunto es gigantesca, ya que el estudiante debe desarrollar habilidades propias dentro del conjunto “(...) con todo el proceso secuenciado que ello conlleva (armadura y clave; valores de las figuras y silencios; lectura rítmica; altura, intervalos y afinación de los sonidos; otros aspectos como respiración o repeticiones, y la lectura musical final).”⁸ Sumado a estas habilidades también se aprende a contar compases en silencio, a escuchar la voz principal y a reconocer el acompañamiento de cualquier obra que trabaje además de seguir al director, siendo esta última, una de las partes más importantes del proceso musical de cada estudiantes y grupal por supuesto.

El proceso de la atención al director debe buscarse a raíz del reconocimiento a la partitura por parte del estudiante para lograr un “juego” entre el director y cada instrumentista del grupo, algo que debe ser lo más “natural” posible. Para hacer énfasis en esto me refiero al texto La magia de la batuta de Friedrich Herzfeld y así dejar en claro las palabras “juego” y “natural”.

En algún lugar y en alguna remota época de la impenetrable prehistoria se reúnen los indígenas para jugar o para trabajar. Entonan sus canciones y baten palmas o patean, efectuándolo algunas veces sobre planchas de madera para reforzar el sonido. Su música simultánea casi siempre el canto y los instrumentos, pues ambas cosas se desarrollan juntas desde el origen [...]

[...] Practican música al acarrear piedra, al remar, al cegar, en sus plegarias y en sus diversiones.

Un individuo se sitúa en el centro o los precede, y los guía, entonando la canción o "llevando el compás" con un instrumento.

Este individuo es el director.

Su labor fue desde el principio, y sigue siendo hoy, la esencia de la dirección. El hace actuar a los músicos, asociándolos rítmicamente y anima su ejecución.⁹

Aparte de estas competencias y habilidades para una correcta practica orquestal y/o de conjunto como lo es seguir al director que lleva al grupo para crear la música, es fundamental una buena comunicación con el otro para que fluya un

el aprendizaje autónomo. evaluación y mejoramiento de su calidad en la modalidad abierta y a distancia de la utpl. Ecuador, P.182.

⁸ MAYORGA, Héctor y PACHECO, Sanz. El aprendizaje del solfeo: propuesta de un Modelo instruccional en educación musical. En: Dialnet- El aprendizaje del solfeo. España, 2012. P.2. P.3.

⁹ HERZFELD, Friedrich. Las primeras tentativas. En: La magia de la batuta. España, 1974. P.14.

buen y correcto ambiente de trabajo dentro de la sala de ensayos y así tener más que un momento de ensayo, un momento de integración social y buena práctica musical ya que “La música es una de las vías para lograr el desarrollo de las correctas relaciones interpersonales, posibilitando la formación del colectivismo, en palabras del maestro José Antonio Abreu, fundador del Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela: “La música es un instrumento irremplazable para unir a las personas.”¹⁰

Este hecho de unir personas a través de un fin en común como lo son las agrupaciones musicales, en este caso exclusivamente de violines, comprende un complejo trato de diversas realidades que se unen bajo un mismo techo. Estas realidades se pueden ver afectadas por factores externos de cada uno de los estudiantes (integrantes) que hace parte del conjunto, realidades como su crianza en casa, su comportamiento escolar, su alimentación entre otras. Por estos y más factores externos, cada estudiante posee una manera diferente de expresar su vida cotidiana dentro de un grupo social como persona individual.

Hartup (1992) sugiere que la relación entre iguales contribuye en gran medida no sólo al desarrollo cognitivo y social sino, además, a la eficacia con la cual funcionamos como adultos, asimismo postula que el mejor predictor infantil de la adaptación adulta no es el cociente de inteligencia (CI), ni las calificaciones de la escuela, ni la conducta en clase, sino la habilidad con que el niño se lleve con otros.¹¹

Después de citado lo anterior, quiero resaltar que es fundamental lograr que cada uno de los niños se sienta como un igual con su compañero de atril, de fila y el grupo en general, así, logrando que la agrupación funcione de manera armoniosa, eficiente y sobre todo musical como conjunto de cuerdas frotadas o de orquesta sinfónica que es la idea final de la esta guía. Que los integrantes de la agrupación conformada y guiada para seguir este método el cual reitero, busca resolver problemas técnicos del instrumento y habilidades dentro de dicho formato musical, problemas los cuales están comprendidos para dichas agrupaciones en atender indicaciones y mirar al director, habilidades que serán más fáciles de aprender por cada niño en un ambiente de sana convivencia, el cual a veces es difícil de lograr por los popularmente llamados “niños problema” dentro del salón de ensayos a lo

¹⁰ PEREZ, Santiago. Una herramienta para la integración social. En: El ritmo. España.P.192.

¹¹ NAVARRO, Rubén. Las habilidades sociales. En: El rendimiento académico: Concepto, investigación y desarrollo. España, 2003. P.9.

que se refieren los autores Hartup, Katz y McCleagan en el artículo científico de Rubén Navarro.

Los niños que generalmente son rechazados, agresivos, problemáticos, incapaces de mantener una relación cercana con otros niños y que no pueden establecer un lugar para ellos mismos en la cultura de sus iguales, están en condiciones de alto riesgo (Hartup, 1992). Los riesgos son diversos: salud mental pobre, abandono escolar, bajo rendimiento y otras dificultades escolares, historial laboral pobre y otros (Katz y McClellan, 1991).¹²

Siendo estas aptitudes y actitudes un problema para el aprendizaje de cualquier habilidad en el instrumento y/o en el conjunto, debemos buscar que todos se sientan como iguales dentro de un ambiente de trabajo y respeto óptimo para lograr los objetivos técnicos, musicales y las habilidades que se buscan obtener con esta guía.

Sentirse como iguales limpia asperezas entre los seres humanos y permite su comunicación logrando así, que todo fluya de una manera sencilla, manera que cuando es guiada por un docente de manera pedagógica basada en el respeto a los otros y la autocritica de cada estudiante, ayuda a que todos avancen a pasos agigantados, pero sobre todo, que cada uno de los integrantes reconozca habilidades y destrezas tanto como falencias de sus compañeros y sobre todo de sí mismo, para así, lograr una práctica de la crítica constructiva que no solo se base en el argumento del profesor, sino, en la autoevaluación de sus propios conocimientos, habilidades, destrezas y falencias dentro de la práctica del instrumento, la lectura de partituras, el respeto a los demás y la atención a las indicaciones del director además de las actividades realizadas en la clase.

En la vida académica, habilidad y esfuerzo no son sinónimos; el esfuerzo no garantiza un éxito, y la habilidad empieza a cobrar mayor importancia. Esto se debe a cierta capacidad cognitiva que le permite al alumno hacer una elaboración mental de las implicaciones causales que tiene el manejo de las autopercepciones de habilidad y esfuerzo. Dichas autopercepciones, si bien son complementarias, no presentan el mismo peso para el estudiante; de acuerdo con el modelo, percibirse como hábil (capaz) es el elemento central.¹³

¹² NAVARRO, Rubén. Las habilidades sociales. En: El rendimiento académico: Concepto, investigación y desarrollo. España, 2003. P.9.

¹³ NAVARRO, Rubén. Introducción. En: El rendimiento académico: Concepto, investigación y desarrollo. España, 2003. P.2.

De esta manera, se pretende que esta guía además de tener como eje principal el desarrollo de habilidades propias del violín y la orquesta sinfónica, es enfocar a los estudiantes a respetar a sus compañeros y a sí mismos lograr una agrupación fuerte y dinámica.

En cuanto a las habilidades del violín, no solo es importante aprender los recursos básicos del instrumento como los son tomar el arco, conocer el nombre de las cuerdas y la postura del cuerpo, también hay que tener muy en cuenta las otras habilidades necesarias para interpretar bien este instrumento tales como el ritmo que siendo un elemento dentro de la vida musical como la vida cotidiana es imprescindible para la correcta interpretación de canciones y partituras ya sea solfeadas, en lectura rítmica o interpretadas directamente en el violín donde “J. Dalcroze, uno de los grandes pioneros en el campo de la educación musical, consideraba que la educación rítmica es para el niño un factor de formación y de equilibrio del sistema nervioso, ya que cualquier movimiento adaptado a un ritmo es el resultado de un complejo conjunto de actividades coordinadas.”¹⁴ Además hay que considerar que es parte de un conjunto de habilidades que forman la estética de la música y la interpretación, donde “La música implica una comunicación entre los hombres fortaleciendo la amistad y el entendimiento mutuo, siendo, en definitiva, un medio muy efectivo para la educación moral y estética.”¹⁵ Además del ritmo también hay que tener muy presente el concepto de melodía para la estética de la música como también la armonía.

La melodía que también es tan cotidiana como el ritmo al caminar, al comer, o al respirar, está presente en algo tan significativo como el lenguaje, con el cual, nos comunicamos de manera melódica y claramente diferenciada según nuestras emociones o necesidades como lo menciona el autor Roberto O. Campuzano en su artículo científico del proceso de enseñanza y aprendizaje del violín como herramienta pedagógica.

“Uno de los elementos claves para cualquier tipo de aprendizaje es el lenguaje. Piaget: menciona en su teoría cognitiva que el ser humano desarrolla la inteligencia desde los primeros años de vida y que el lenguaje está condicionado a este. Los niños tratan de expresar lo que sienten a través de sus acciones al comienzo el llanto, el balbuceo entre otras [...]”¹⁶

¹⁴ PEREZ, Santiago. Introducción. En: El ritmo: Una herramienta para la interacción social. España, 2008. P.1.

¹⁵ PEREZ, Santiago. Introducción. En: El ritmo: Una herramienta para la interacción social. España, 2008. P.3.

¹⁶ COMPUZANO, Roberto. El lenguaje como medio de aprendizaje. En: El proceso de enseñanza y aprendizaje del violín como herramienta pedagógica. Ecuador, 2017. P.8.

También es importante mencionar que para el anterior concepto de melodía y lenguaje se debe entender que la música académica (partituras) no es la única forma de expresión musical ya que “La música es una forma universal de lenguaje (Hemsey 2009) ya que se la puede encontrar en diferentes partes, nacemos en un ambiente donde los sonidos y silencios son parte del mundo.”¹⁷

Por último definiré el último elemento para hacer música, “La armonía es la parte de la teoría musical que se encarga de estudiar los acordes (combinación de por lo menos tres sonidos de diferentes nombres y alturas), las relaciones y fenómenos que ocurren entre ellos, la forma de enlazarlos, así como también su uso de manera lógica y natural.”¹⁸ Este último elemento debe ser percibido por cada estudiante de la agrupación como un gesto natural que lo une a los demás, donde sus actos hacen parte e interfieren en el grupo de manera disciplinaria y musical.

En este amplio orden de ideas que va hasta aquí, valdría la pena aclarar que, ya que la música es un proceso cultural y natural inherente al ser humano, se necesita algo más allá para lograr obtener la música que conocemos hoy día y a su estética (ritmo, melodía, armonía) compleja como lo es una agrupación de violines o una orquesta sinfónica, este “algo más” se llama director.

El director musical desde el comienzo de los tiempos ha tenido la obligación de llevar a su grupo al buen término de su tarea, ya sea un rito, un mantra o una presentación musical privada o pública, donde el director hace parte fundamental, parte que no desaparecerá nunca de las agrupaciones musicales de cualquier tipo, cultura o religión donde debe ser consciente que “Mas por mucho que los hombres llevasen en la sangre aquellas canciones [...] y por mucho que las mismas se transmitieran tradicionalmente de generación en generación y de siglo en siglo, siempre hacía falta un sujeto que diese el compás.”¹⁹ Por esto, Canciones infantiles como “los pollitos” y aquellas religiosas como “cordero de dios” deben ser guiadas por un compás, melodía, armonía y ritmo claros para ser realizadas en grupo con una forma estética musical.

El director debe ser un gran conocedor, intérprete y organizador de su propio grupo, una persona que tiene toda la teoría y/o la experiencia para llevarlo al momento cumbre del concierto, reunión, muestra o alabanza (en el caso religioso).

¹⁷ COMPUZANO, Roberto. El lenguaje como medio de aprendizaje. En: El proceso de enseñanza y aprendizaje del violín como herramienta pedagógica. Ecuador, 2017. P.8

¹⁸ LÁREZ, Violeta. Información preliminar. En: Armonía I. Venezuela, 2010. P.1.

¹⁹ HERZFELD, Friedrich. Las primeras tentativas. En: La magia de la batuta. España, 1974. P.15.

Este, desde la voz del primer hombre para guiar a su tribu (como se menciona al principio del marco teórico) hasta el desarrollo del clavecín o la batuta para guiar a la orquesta, ha sido la persona con más aptitud y conocimiento para guiar la música que interpretara la agrupación que dirija.

Solo algunos individuos poseen voluntad creadora (...) Tal fenómeno ha desempeñado un papel decisivo tanto en la música como en todas las demás actividades humanas. Siempre que unos cuantos hombres se reúnen para hacer música, uno de ellos tiene que asumir la dirección. Por ello ha existido siempre un director en la práctica musical colectiva.²⁰

Esa persona es la encargada de buscar y/o realizar los arreglos pertinentes al nivel técnico de la agrupación, siendo de esta manera en la que este método utilizara composiciones propias y canciones populares o fragmentos de métodos con el fin de desarrollar las aptitudes ya mencionadas en los estudiantes de la agrupación.

Teniendo siempre en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes el director (profesor) debe partir de un punto base para unificar el grupo en un solo nivel, pero también, deberá separar el grupo en dos partes donde cada cual trabajara un método que, aunque desarrolle habilidades técnicas distintas evocara hacia la misma pieza. Con esta, cada fila de violines (fila 1, 2, 3 o 4) interpretará el instrumento bajo diferentes dificultades técnicas y se unirán en una sola canción (pieza) a través de su ritmo, melodía y armonía.

Pero, ¿Qué es un método?, ¿Qué es una pieza? En sus definiciones encontramos:

4.3.4.3. Método

Conjunto o colección de lecciones, agrupadas según determinado criterio: Entre estos criterios encontramos:

Dificultad: Ejercicios progresivos en orden de menor a mayor dificultad.

Tonalidad: Ejercicios agrupados bajo la misma tonalidad, o siguiendo un determinado patrón (orden de aparición de sostenidos o bemoles).

Aspectos técnicos diversos: Articulaciones, Estilos de Fraseo.²¹

²⁰ HERZFELD, Friedrich. Las primeras tentativas. En: La magia de la batuta. España, 1974. P.15.

²¹ RODRIGUEZ, Andrés. Términos empleados en educación musical. En: Utilización de elementos de la música venezolana para la enseñanza de la flauta travesa. Venezuela, 2007. P.8. P.9.

Y para la palabra “pieza” encontramos una similitud con la palabra lección.

Hacia fines del siglo XVIII, la connotación educativa del término reaparece en frases como “lecciones para principiantes”, “lecciones progresivas”, etc. [...] La palabra francesa *leçon* en comparación, aparecía mencionada rara vez en esta escena. La palabra equivalente en francés era simplemente *pièce*, tal como aparece en las numerosas colecciones de *suite de pièces* publicadas durante el siglo XVIII. En este sentido, los italianos no tenían un término equivalente para denotar a una pieza sencilla [...] ²²

Estos significados se verán reflejados en esta guía didáctica donde, a través de piezas sencillas los estudiantes aprenderán a escuchar una voz principal o solista, a seguir las indicaciones del director, a tocar fuerte o piano y sobre todo a ser parte de la armonía del grupo tanto con su instrumento como con su aptitud a través de los ejercicios y obras propuestos en la guía.

²² RODRIGUEZ, Andrés. Términos empleados en educación musical. En: Utilización de elementos de la música venezolana para la enseñanza de la flauta travesa. Venezuela, 2007. P.8.

5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1 MATERIALES

- Método Arco, Violín y Flechas, básico 1
- Método Tocando y cantando el folclor colombiano
- PDF del Método Suzuki libro 1
- Computador
- Finale portable 2011
- Red internet wi-fi

5.2 METODOLOGÍA

5.2.1 DESCRIPCION

La “GUÍA DE PRE ORQUESTA PARA DOS, TRES Y CUATRO VIOLINES ELEMENTAL” es una Investigación/Creación/Experiencia autónoma que se elabora con el fin de aportar metodológicamente a los procesos de iniciación en el violín y al repertorio de violín a través de esta.

5.2.2 PROCEDIMIENTO

5.2.3 Fase 1

Redactar el ante proyecto de grado en la materia Investigación 1 e Investigación 2.

5.2.4 Fase 2

Consultar métodos como Arco, Violín y Flechas, Tocando y Cantando el Folclor Colombiano y fuentes externas para complementar el material musical de la guía.

Actividad 1

Adaptar la obra soy un indiecito²³ y agregar las obras Gatuno²⁴ y Tranquilo²⁵ a la guía.

Actividad 2

Realiza arreglos a 3 y 4 violines de las obras niño caminante²⁶ el cangrejo²⁷ y Dark Horse (anónimo) de dos violines a tres violines.

Actividad 3

Consultar material online para la realización de arreglos o transcripciones.

²³ MOLINA Carolina. Tocando y cantando el folclor colombiano. Editorial Vivants!, Fondo editorial Unibac, Primera edición. Colombia. 2016. P.11. ISBN 978-2-9542846-3-7

²⁴ MOLINA Carolina. Tocando y cantando el folclor colombiano. Editorial Vivants!, Fondo editorial Unibac, Primera edición. Colombia. 2016. P.2. ISBN 978-2-9542846-3-7

²⁵ MOLINA Carolina. Tocando y cantando el folclor colombiano. Editorial Vivants!, Fondo editorial Unibac, Primera edición. Colombia. 2016. P.3. ISBN 978-2-9542846-3-7

²⁶ MOLINA Carolina. Tocando y cantando el folclor colombiano. Editorial Vivants!, Fondo editorial Unibac, Primera edición. Colombia. 2016. P.4. ISBN 978-2-9542846-3-7

²⁷ MOLINA Carolina. Tocando y cantando el folclor colombiano. Editorial Vivants!, Fondo editorial Unibac, Primera edición. Colombia. 2016. P.5. ISBN 978-2-9542846-3-7

Actividad 4

Descargar y realizar el arreglo de la canción We Will Rock You²⁸ y Pirates of The Caribbean²⁹

5.2.5 Fase 3

Componer ejercicios en una sola cuerda con un orden específico, enfocados en usar todas las notas en primera posición de cada cuerda como preliminares a las obras propuestas.

5.2.6 Fase 4

Redactar la metodología y composiciones propuestos para la guía y enviar al maestro Fredy Muñoz director de tesis.

Actividad 1

Componer las partituras y ejercicios enfocados a la producción de sonido y digitación en el violín, mano derecha (MD) y mano izquierda (MI).

Actividad 2

Tomar fotografías de como toma el arco y redactar ejercicios para la mano derecha.

Actividad 3

Redactar en la metodología las instrucciones pertinentes en memorización de las obras y cómo llevar el ensamble de las piezas propuestas en la guía.

Actividad 4

Redactar la inducción a la guía, recursos necesarios para su aplicación, cuidados del instrumento (violín), y convenciones.

²⁸ https://www.youtube.com/watch?v=_Oy9gHb1qGo

²⁹ <https://www.tocapartituras.com/2011/01/piratas-del-caribe-pirates-of-caribbean.html>

Actividad 5

Componer ejercicios enfocados al aprendizaje de las figuras rítmicas básicas (redondas, blancas, negras, corcheas) y de la digitación de la mano izquierda en primera posición en cada cuerda.

5.2.7 Fase 5

Diseñar y agregar una evaluación cualitativa para la aplicación de la guía.

5.2.8 Fase 6

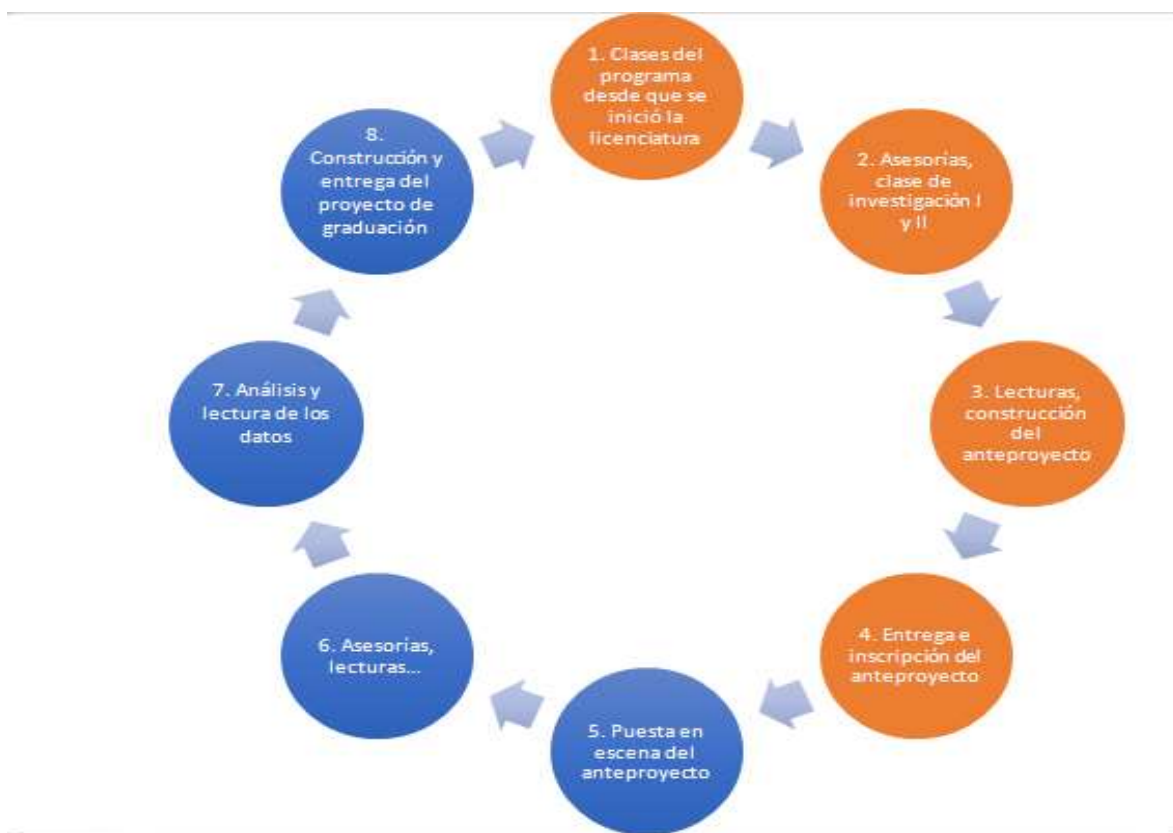
Enviar la guía para revisión y aprobación a través de correo electrónico.

Gráfica 1

Fuente: elaboración propia

Además de la descripción anterior, para dar más claridad al proceso de investigación con respecto a los momentos o actividades más importantes vividos hasta el momento y lo que planeo hacer hasta graduarme adjunto grafico adicional.

Gráfica 2

6. DESARROLLO DEL PROYECTO

Los resultados más significativos fueron lograr organizar experiencias personales de enseñanza en una guía y arreglar obras a dos, tres y cuatro violines de tal manera que se puedan aplicar a grupos de niveles técnicos heterogéneos además, del uso de herramientas informáticas que se aplicaron en diferentes momentos de la carrera como el finale.

6.1 ANÁLISIS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

La organización teórica de experiencias personales en la enseñanza del violín permite el desarrollo personal como docente y músico profesional ya que, para la vida laboral, es necesario tener metodologías disponibles para la enseñanza y la labor como docente de música, ya que es necesario de manera permanente apelar a conocimientos previos adquiridos durante el curso de la licenciatura en música y práctica docente, además de métodos y metodologías que se adapten al contexto donde se ejerza.

El arreglo de obras para dos, tres y cuatro violines abre nuevas posibilidades al repertorio elemental para el aprendizaje del violín y facilita la integración de los estudiantes al grupo, ya que estas obras buscan que cualquier estudiante de violín pueda ejecutarlas y ser partícipe de audiciones en grupo.

El uso de herramientas digitales aprendidas durante la licenciatura en música aporta valor a las experiencias vividas durante la carrera y resalta la importancia de estas en el mundo laboral, ya que, esta clase de arreglos realizados con herramientas como el finale portable 2011 son recibidas con agradecimientos en procesos que comienzan desde cero en diferentes academias de música de la ciudad donde requieren cada vez más profesionales en música con diferentes capacidades para la implementación de las clases.

6.2 CRONOGRAMA

	Actividad	2017										2020					
		Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	julio	agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Mayo	Junio
1	Inicio y desarrollo de la investigación con la asignatura investigación educativa I																
2	Culminación y entrega de la primera parte del proyecto																
3	Inicio y desarrollo de la investigación con la asignatura investigación educativa II																
4	Culminación y entrega de la segunda parte del Proyecto																
5	Entrega de proyecto al comité curricular																

6	Inicio y desarrollo de la investigación con la asignatura proyecto de grado I																
7	Reuniones con director o asesor																
8	Lectura y selección de textos y autores																
9	Encuesta																
10	Selección de obras																
11	Realización general guía																
12	Inicio y desarrollo de la investigación con la asignatura proyecto grado																
2	II. Análisis de resultados y entrega del proyecto final																
13	Acompañamiento del asesor y director de proyecto																

CONCLUSIONES

Gracias a un amplio recorrido como estudiante de violín y como docente de música, se desarrollan habilidades diversas que aportan a la producción de material académico de valor para la universidad y la sociedad.

Parte de estas habilidades se encuentran consagradas en la guía realizada para este trabajo de investigación, así, se desarrolla en su totalidad la “Guía de pre orquesta para dos, tres y cuatro violines para la iniciación en el violín” con todos los objetivos propuestos.

Al componer obras para la guía se busca desarrollar habilidades que aportan a la interpretación del violín como la lectura de figuras rítmicas básicas y sus silencios.

Recolectar y adaptar obras existentes para ejecutar a dos tres y cuatro violines le da importancia a métodos pre existentes que también buscan desarrollar habilidades básicas en el violín, con las cuales, se logra enriquecer el objetivo principal, realizar la guía.

Por último, analizar apuntes metodológicos de experiencias propias con estudiantes logra de manera satisfactoria, organizar las experiencias de enseñanza y aprendizaje obtenidas en la carrera y el ejercicio laboral de manera ordenada en una guía que aporte al repertorio del violín.

RECOMENDACIONES

Para el uso adecuado de esta guía, el estudiante debe apoyarse de un profesor capacitado en la interpretación y enseñanza del violín, ya que esta guía no posee recomendaciones sobre como sostener el violín y no incluye repertorio universal de carácter académico como conciertos, estudios, caprichos y demás.

Esta guía pretende ser, más que una metodología específica, una alternativa para estudiantes y profesores en el repertorio del violín y a los métodos preexistentes. Con esta, se busca motivar al estudiante a aprender de manera rápida y divertida con fotografías instructivas y repertorio popular, por lo que al ser una guía que incluye repertorio a dos, tres y cuatro violines se puede usar en audiciones de violín grupales, por esto, invito a mis colegas y profesionales en este campo a que exploren de mayor manera la posibilidad de incluir repertorio llamativo a el formato de cuatro violines y así, motivar a los estudiantes a iniciar su camino como violinistas.

BIBLIOGRAFÍA

AGUILAR, Ruth. ¿Qué es una guía didáctica? La guía didáctica, un material educativo para promover el aprendizaje autónomo. Evaluación y mejoramiento de su calidad en la modalidad abierta y a distancia de la utpl. Loja.: Universidad técnica particular de Rioja UTPL, Ecuador, 2004. 184 p. Vol. 7. Nº 1-2. ISSN 1138-2783.

Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 2003. Vol.1. P.9. ISSN (Versión electrónica) 1696-4713

CIFUENTES, Cielo y ALFÉREZ Sergio. Método para violín, músicas tradicionales andinas colombianas. Universidad de Pamplona, Especialización en Metodología para la educación artística. Norte de Santander, Colombia. 2016.

COMPUZANO, Roberto. El lenguaje como medio de aprendizaje en El proceso de enseñanza y aprendizaje del violín como herramienta pedagógica. Cuenca.: Repositorio digital de la universidad de Cuenca, 2017. Vol. 3, P.8. ISSN: 2477-8818.

Decreto 114 de 1996, Por el cual se reglamenta la creación, organización y funcionamiento de programas e instituciones de educación no formal.

DIAZ, Maravillas e IBARRETXE, Gotzon. Sistemas educativos diversificados: Aprendizaje musical. Vitoria-Gazteis.: Revista de Psicodidactica, 2008. 11 p. vol.13. ISSN 1136-1034.

HERZFELD, Friedrich. Las primeras tentativas. La magia de la batuta. BODMER, Jacques y SUBIRA, José. Barcelona.: labor, 1974. 14 p. ISBN mkt0002415263.

JARAMILLO, Néstor. Aplicación de una unidad didáctica para el aprendizaje del violín. Universidad Tecnológica de Pereira, Facultad de Bellas Artes y Humanidades, Programa de licenciatura en música. Pereira, Colombia. 2012.

LÁREZ, Violeta. Armonía I: Información preliminar. Caracas.: Gráficas Lauki C.A, 2010. P.1. ISBN 978-980-12-2445-7.

Ley 30 de 1992, Ley de la Educación Superior.

Ley 115 de 1994, Ley general de Educación.

MAYORGA, Héctor y PACHECO, Sanz. Dialnet- El aprendizaje del solfeo: propuesta de un Modelo instruccional en educación musical. Logroño.: International Journal of Developmental and Educational Psychology INFAD Revista de Psicología, 2012. Vol.2. 2-3 pp. ISSN 0214-9877.

MENDOZA Wilmar. Adaptación de música colombiana a ensambles de violín Universidad Industrial de Santander, Facultad de Ciencias Humanas, Licenciatura en Música. Bucaramanga, Colombia. 2009.

MOLINA Carolina. Tocando y cantando el folclor colombiano. Editorial Vivants!, Fondo editorial Unibac, Primera edición. Colombia. 2016. ISBN 978-2-9542846-3-7

MUNOZ, Fredy. Desarrollo de capacidades básicas en el aprendizaje del violín-básico Pereira.: Taller de impresiones de la Universidad Tecnológica de Pereira, 2009. ISBN 978-958-44-4256-7.

NAVARRO, Rubén. El rendimiento académico: Concepto, investigación y desarrollo: Las habilidades sociales. España.: Revista Iberoamericana.

Pequeño Larousse Ilustrado (1999). Bogotá; printer colombiana.

PEREZ, Santiago. Una herramienta para la integración social. El ritmo. Albacete.: Revista de la facultad de educación de Albacete, 2016. 1-192 p. ISSN 0214-4824.

RODRIGUEZ, Andrés. Utilización de elementos de la música venezolana para la enseñanza de la flauta travesa: Términos empleados en educación musical. Caracas.: Universidad Simón Bolívar, decanato de posgrado, maestría en música 2007. 8-9 pp.

.

ANEXOS

Anexo A. Guía de pre orquesta para dos, tres y cuatro violines para la iniciación en el violín.

GUÍA DE PRE ORQUESTA PARA DOS, TRES Y CUATRO VIOLINES PARA LA INICIACIÓN EN EL VIOLÍN

Guía para el aprendizaje del violín de manera
individual o en grupo

Elemental

GUÍA DE PRE ORQUESTA PARA DOS, TRES Y CUATRO VIOLINES PARA LA INICIACIÓN EN EL VIOLÍN

Juan Camilo Marín Hincapié

Universidad tecnológica de Pereira
Facultad de bellas artes y humanidades
LIC. En Música
2020

INTRODUCCIÓN

La “Guía de pre orquesta para dos, tres y cuatro violines para la iniciación en el violín” es una propuesta innovadora para la enseñanza y el aprendizaje en el violín, esta describe en cada obra el proceso que el estudiante debe llevar para facilitar su camino en el descubrimiento del instrumento y la teoría musical, mostrando al formador y al estudiante de manera clara, como debe llevarse (según esta propuesta) el proceso de enseñanza y aprendizaje en el violín. Esta guía cuenta con una propuesta de evaluación cualitativa del proceso.

La “Guía de pre orquesta para dos, tres y cuatro violines para la iniciación en el violín” está basada en experiencias propias del autor durante sus años de enseñanza en la corporación Batuta Risaralda, el proyecto Arco violín y flechas del maestro Fredy Muñoz en la U.T.P, dictar cursos de violín en extensión de música de la Universidad Tecnológica de Pereira, dictar clases particulares en su propia academia de música Mezzo Forte y clases de apoyo en demás academias de la Ciudad de Pereira. Esta Guía presenta un programa con obras de nivel elemental para la iniciación y/o fortalecimiento de las habilidades básicas en el violín.

La “Guía de pre orquesta para dos, tres y cuatro violines para la iniciación en el violín” Facilita el aprendizaje del violín al estar compuesta por obras cortas que buscan ir de lo simple a lo complejo estimulando la lectura de partituras desde el comienzo del proceso, la memoria muscular y la memoria auditiva, así, ayudando al estudiante a despertar interés y motivación a un nuevo reto como lo es interpretar el violín. De esta manera la “guía de pre orquesta para dos, tres y cuatro violines para la iniciación en el violín” ayuda al estudiante a interpretar el violín en corto tiempo.

Esta guía tiene en cuenta un aparte de la introducción del método “Arco, Violín y Flechas” del maestro Fredy Muñoz Navarro:

“Para los niños en muchos casos la música es una actividad extra curricular y que generalmente se realiza después de la jornada académica. Significa que a la clase de música o de violín los estudiantes asisten con un considerable desgaste físico y mental, resultado de sus actividades escolares. Por esta razón, el acercamiento de los niños a la música debe ser un respiro y un momento de paz en sus vidas [...]”³⁰

Esta cita aporta a la visión que tiene la presente guía de que el niño tenga a la mano una alternativa más “amigable” de acercamiento al violín donde la experiencia y la emoción de ejecutar fácilmente las obras que contiene harán de esta un aprendizaje significativo para niños y niñas.

³⁰ Navarro Muñoz Fredy: Introducción. En: Papiro- Arco, violín y flechas. Colombia, 2018.P.5

METODOLOGÍA

La “Guía de pre orquesta para dos, tres y cuatro violines para la iniciación en el violín” está dispuesta para ser ejecutada en orden, de la primera a la última obra, ya que cada una de estas está destinada a desarrollar habilidades en específico y de forma progresiva, para esto, cada una de las obras debe ser abordada con los siguientes tres criterios:

- 1) Lectura rítmica
- 2) Lectura rezada
- 3) Ejecución en el violín con arco o pizz según indique

Las clases que se desarrollan en grupo deberán, en su primera sesión, realizar una pequeña evaluación por parte del docente para tener en cuenta los conocimientos previos de cada estudiante y así poder asignar de manera coherente el lugar de cada estudiante en la ejecución de obras en grupo. La evaluación debe consistir en:

- 1) ***Conocimientos previos de lectura rítmica:***
Duración de figuras rítmicas y sus silencios
- 2) ***Conocimientos previos de lectura rezada:***
Notas en las líneas y en los espacios, señalar cuerdas al aire en el pentagrama
- 3) ***Técnica en el violín:***
Posición del arco, posición del violín, notas largar en cuerdas al aire
- 4) ***Presentación de obras y/o ejercicios por parte de cada estudiante previamente aprendidas (opcional):***
Obras aprendidas y/o ejercicios aprendidos en otros procesos

La “Guía de pre orquesta para dos, tres y cuatro violines para la iniciación en el violín” también se concentrará en enseñar o mejorar la técnica del estudiante por lo que contara con ejercicios técnicos dentro y fuera del violín que serán realizados de manera cotidiana en las clases, tales como:

- 1) Ejercicios de mano derecha con el arco (M.D)
- 2) Ejercicios de mano izquierda (M.I)
- 3) Ejercicios a dos manos (D.M)

Las obras tendrán un objetivo memorístico para el estudiante, el cual, se busca desarrollar de manera progresiva y que así se obtengan habilidades básicas necesarias para la correcta interpretación del violín por medio de:

- 1) Memorizar obras de diferentes grados de dificultad
- 2) Memorizar las alteraciones de diferentes tonalidades

- 3) Ejecutar de memoria escalas musicales partiendo de cuerdas al aire en diferentes figuras rítmicas (redonda, blanca, negra)

Para la interpretación de las obras abordadas con la metodología ya descrita, se deben tener en cuenta cinco momentos para el ensamble:

- 1) Cada parte (violín 1, violín 2, violín 3, violín 4) por separado
- 2) Dos partes por vez: violín 1 y violín 2; violín 3 y violín 4 o violín 1 y acompañamiento (y demás opciones según aplique la obra)
- 3) Tres partes por vez
- 4) Cuarteto
- 5) Cuarteto con acompañamiento armónico (opcional).

EVALUACIÓN

La “GUÍA DE PRE ORQUESTA PARA DOS, TRES Y CUATRO VIOLINES PARA LA INICIACIÓN EN EL VIOLÍN”, plantea cuatro pilares fundamentales para el aprendizaje del violín, habilidades de Arco (M.D), Afinación (M.I), Ritmo y Memoria. Estas permiten hacer un seguimiento del proceso y facilitan la recolección de información para apoyar el proceso de cada estudiante y así, mejorar el desempeño del grupo.

Para facilitar la evaluación cualitativa se otorgan percepciones del proceso a través de seis calificaciones posibles que le puede dar el profesor al estudiante en cada una de las habilidades ya mencionadas

- Excelente
- Muy bien
- Bien
- Regular
- Suficiencia
- No superado

Estas percepciones no se apoyan en calificaciones cuantitativas, ya que, al ser este un proceso de aprendizaje en su mayoría extra curricular, lo que se busca es que el estudiante se sienta motivado y que de la mano del profesor desarrolle autocrítica por su propio conocimiento y proceso en el violín y que no se sienta motivado o presionado a competir por una calificación numérica o cuantitativa.

La página de evaluación también incluye un aparte para la autoevaluación del estudiante, donde en sus propias palabras debe describir en que debe mejorar o porque su calificación fue la mejor.

PLANTILLA DE EVALUACIÓN

GUÍA DE PREORQUESTA PARA DOS, TRES Y CUATRO VIOLINES

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____ NOMBRE DEL DOCENTE: _____

FECHA: _____

CALIFICACIÓN	CALIFICACIÓN EN LETRAS	ARCO (M.D)	AFINACIÓN (M.I)	RITMO	MEMORIA	OBSERVACIÓN FINAL
Excelente	E					
Muy bien	MB					
Bien	B					
Regular	R					
Suficiencia	S					
No superado	NS					

AUTOEVALUACIÓN(ESTUDIANTE)

NOTAS _____

La presente evaluación cualitativa ayuda a que el estudiante y el docente tengan una guía específica en el proceso, así, ayudando a tomar decisiones sobre el avance o no de este, conforme a los requerimientos técnicos de cada obra.

INDUCCIÓN

Para iniciar las clases de manera correcta se debe realizar la revisión de la medida del violín para cada niño ya que cada niño necesita una medida diferente según su edad y altura.

También será necesario marcar con una cinta la posición del primer dedo para la primera posición en el diapasón pues el violín es un instrumento no temperado que no presenta marcas de ningún tipo (como la guitarra), así, ayudara al estudiante a tener una guía de dónde empezar y a su vez, solo marcando el primer dedo de la primera posición le obligara al estudiante a memorizar la distancia correcta entre tono y semitono para los siguientes dedos.

RECURSOS

El estudiante debe contar con los siguientes materiales para el correcto desarrollo de la clase:

- 1) Violín (en su correcta medida)
- 2) Arco
- 3) Lápiz y borrador
- 4) Guía de pre orquesta para dos, tres y cuatro violines para la iniciación en el violín
- 5) Atril

CUIDADOS DEL INSTRUMENTO

El estudiante aprenderá que el violín al ser un instrumento delicado requiere cuidados especiales para su mantenimiento, tales como:

- 1) Cuidado al transportarlo y transportarlo siempre en su estuche
- 2) Limpiar el cuerpo del violín y las cuerdas después de cada uso
- 3) No dejar caer el instrumento o el arco por ningún motivo
- 4) Tensionar el arco solo cuando se va a practicar, quitar la tensión después
- 5) No exponer el violín o el arco al sol o a la humedad
- 6) Toca el instrumento solo con las manos limpias

CONVENCIONES

Los siguientes números se verán constantemente en el desarrollo de la “Guía de pre orquesta para dos, tres y cuatro violines para la iniciación en el violín”

Cuerdas al aire	Digitación de los dedos en el diapasón
I uno	1
II dos	2
III tres	3
IV cuatro	4

¡EMPECEMOS !

EJERCICIOS DE MANO DERECHA (M.D)

Los siguientes ejercicios se enfocan en como sostener el arco de manera correcta para una buena producción de sonido al tocar el instrumento.

Esta es la posición inicial, así se debe tomar el arco SIEMPRE. Con esta posición se deben iniciar todos los ejercicios del arco, además es muy importante mantener el pulgar relajado y flexionado.

Ejercicio #1 “parabrisas”

Con el brazo estirado mueve lentamente y desde la muñeca el arco hacia la izquierda y hacia la derecha diez veces

Ejercicio #2 “doblar muñeca”

Con el brazo estirado mueve lentamente y desde la muñeca el arco hacia adelante y luego hacia atrás hasta tocar la cabeza diez veces

EJERCICIOS DE MANO IZQUIERDA (M.I)

DEDOS	NÚMERO
Índice	1
Medio	2
Corazón	3
Meñique	4

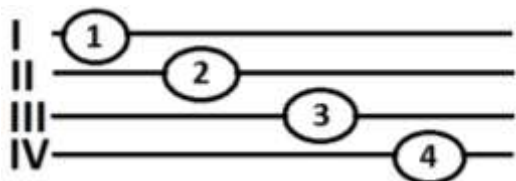
Los siguientes ejercicios se deben hacer sin arco.

Ejercicio #1 “de MI a SOL”

El profesor debe ayudar a ubicar los dedos en la postura correcta, los dedos no oprimen las cuerdas, solo se ubican sobre la cuerda suavemente.

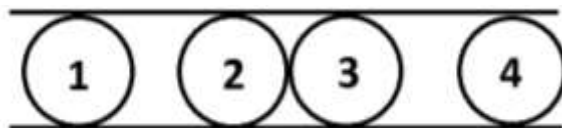
DEDO	CUERDA	NOTA
1	MI	FA
2	LA	DO
3	RE	SOL
4	SOL	RE

El índice será el primer dedo en levantarse, los demás no modifican su postura, el dedo debe levantarse y volver a su posición con la menor distancia posible entre el dedo y la cuerda dieciséis veces, hacer lo mismo con cada dedo.

Ejercicio #2 “martillos”

Los dedos 1,2,3 y 4 deben estar sobre una cuerda con las siguientes distancias

El dedo cuatro debe levantarse, los demás no modifican su postura, el dedo debe levantarse y volver a su posición con la menor distancia posible entre el dedo y la cuerda cuatro veces, hacer lo mismo con cada dedo como “martillos” que percuten la cuerda.

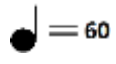
EJERCICIOS A DOS MANOS (D.M)

Los siguientes ejercicios unen el violín y el arco por primera vez, se debe cuidar la postura del arco para que se mantenga lo mejor posible, la postura del violín debe ser revisada constantemente por el profesor.

Ejercicio #1

Con el metrónomo o un instrumento armónico que marque el pulso el estudiante debe contar en voz alta de uno a cuatro siempre siguiendo el tiempo mientras toca con todo el arco hacia arriba y hacia abajo cada cuerda del violín, de Mi a SOL y de SOL a MI.

Ejercicio #2

Con el metrónomo o un instrumento armónico que marque el pulso el estudiante debe contar con su voz interior de uno a cuatro siempre siguiendo el tiempo mientras toca con todo el arco hacia arriba y hacia abajo cada cuerda del violín, de Mi a SOL y de SOL a MI.

Ejercicio #3

Sin metrónomo el estudiante debe contar en voz alta de uno a cuatro mientras toca con todo el arco hacia arriba y hacia abajo cada cuerda del violín, de Mi a SOL y de SOL a MI.

CUERDAS AL AIRE

Las obras “Inicio” y “calma” muestran las notas de las diferentes cuerdas al aire y las figuras rítmicas básicas que se utilizarán en estas y en las siguientes obras.

Antes de tocar usa un lápiz para colocar junto a tu profesor el nombre de las notas SOLO hasta dónde terminan las redondas, esto ayudará a recordar las cuerdas al aire en el resto de la obra. Redondas todo el Arco, blancas todo el arco, negras medio arco, corcheas en el centro del arco.

LEER, PIZZ, ARCO.

violin

Inicio

Juan Camilo Marin H

9

17

23

Score

CALMA

Juan Camilo Marín

Violin

Violin

This system shows the first seven measures of the score for two violins. Both parts are in 4/4 time. The Violin 1 part (top staff) begins with a half rest, followed by a half note G4, a half rest, a half note A4, a half rest, a half note B4, and a half rest. The Violin 2 part (bottom staff) begins with a half rest, followed by a half note G3, a half rest, a half note A3, a half rest, a half note B3, and a half rest.

Vln.

Vln.

This system shows measures 8 through 15. Measure 8 is marked with a '8' above the staff. In measure 10, the Violin 1 part has a half note G4 with a fermata. In measure 11, the Violin 2 part has a half note G3 with a fermata. The system concludes with a double bar line in measure 15.

Vln.

Vln.

This system shows measures 16 through 22, starting with a '16' above the staff. The Violin 1 part (top staff) features a melodic line with eighth and quarter notes, including a triplet of eighth notes in measure 22. The Violin 2 part (bottom staff) provides a harmonic accompaniment with similar rhythmic patterns. The system ends with a double bar line in measure 22.

Vln.

Vln.

This system shows measures 23 through 29, starting with a '23' above the staff. Both violin parts feature more active melodic lines with eighth and quarter notes. The system concludes with a double bar line in measure 29.

CONOCIENDO EL DIAPASON

Aquí se encuentran de manera ordenada y en grado de dificultad cada cuerda con sus respectivas notas.

Antes de tocar usa un lápiz para colocar junto a tu profesor el nombre de las notas y la digitación que corresponde a cada una de las cuerdas. Redondas y blancas con todo el arco.
LEER, PIZZ, ARCO.

violin

cuerdas y dedos

Juan Camilo Marin H

The image displays four musical staves for a violin, each illustrating a specific fingering pattern for a string. The notation is in 4/4 time, using a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The notes are half notes, and the patterns are as follows:

- String II:** The first staff, labeled with a 'II' above the first measure, shows the sequence of notes: B2, C3, D3, E3, F#3, G3, A3, and B3.
- String III:** The second staff, labeled with a '7' and 'III' above the first measure, shows the sequence: C3, D3, E3, F#3, G3, A3, B3, and C4.
- String I:** The third staff, labeled with a '13' and 'I' above the first measure, shows the sequence: E3, F#3, G3, A3, B3, C4, D4, and E4.
- String IV:** The fourth staff, labeled with a '19' and 'IV' above the first measure, shows the sequence: B2, C3, D3, E3, F#3, G3, A3, and B3.

MELODIAS EN UNA CUERDA (II)

La presente obra “soy un indiecito” está enfocada en la segunda cuerda del violín.

- memorizar los primeros cuatro compases
- Memorizar toda la melodía y ejecutar completa con repeticiones.
- Usa el metrónomo o un acompañamiento armónico que apoye el tiempo
- Corcheas en la mitad del arco, negras medio arco

LEER, PIZZ, ARCO.

SOY UN INDIECIETO.

MELODÍAS EN UNA CUERDA (III)

La presente obra “Una vez hubo un juez” está enfocada en la tercera cuerda del violín.

- memorizar del compás 1 al 8
- Memorizar el resto de la melodía y ejecutar completa.
- Usa el metrónomo o un acompañamiento armónico que apoye el tiempo
- Negras medio arco, blancas todo el arco.

LEER, PIZZ, ARCO.

UNA VEZ HUBO UN JUEZ

Popular infantil

MELODIAS EN UNA CUERDA (I)

La presente obra “Dos por diez” está enfocada en la primera cuerda del violín.

Memorizar la obra:

- memorizar el primer sistema
- Memorizar el resto de la melodía y ejecutar completa con repeticiones.
- Usa el metrónomo o un acompañamiento armónico que apoye el tiempo
- usa la voz para marcar los silencios de manera precisa, luego has los silencios sin la voz.

LEER, PIZZ, ARCO.

DOS POR DIEZ

MELODIAS EN UNA CUERDA (IV)

La presente obra “Oigan todos mi canción” está enfocada en la cuarta cuerda del violín.

-memorizar completa y ejecutar con repeticiones

-Usa el metrónomo o un acompañamiento armónico que apoye el tiempo

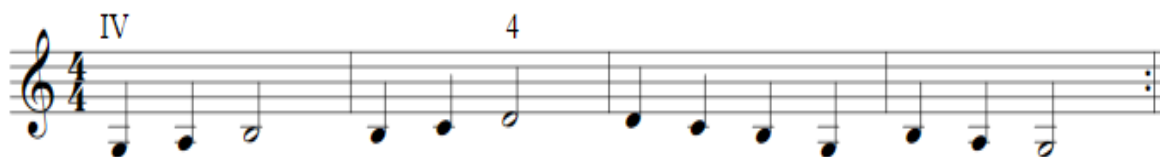
-Negras con medio arco, blancas todo el arco

-repetir la melodía tres o cuatro veces, cada vez con una dinámica diferente. Una vez fuerte otra vez piano.

LEER, PIZZ, ARCO.

OIGAN TODOS MI CACION

popular infantil

DOS, TRES Y CUATRO VIOLINES

Después de practicar melodías en una sola cuerda y en cada cuerda, se aborda el nuevo tema:

Duetos, tríos y cuarteto de violines.

El profesor debe ubicar a cada estudiante en la partitura que esté a su nivel, independiente de ser violín 1 o violín 2 ya que la dificultad de cada una de las partes puede variar.

El estudiante debe ser consciente de su papel en el grupo, si es melodía principal o acompañamiento.

Es importante que aprenda a contar silencios y a estar preparado para las entradas.

Se agregan figuras rítmicas nuevas.

GATUNO

La presente obra “Gatuno” es a dos violines. La melodía principal está en el violín 2

-memorizar hasta la primera casilla

-Memorizar el resto de la melodía y ejecutar completa con repeticiones

-La melodía está dividida en los dos violines por lo cual, se debe ejecutar sin ninguna pausa en el tiempo. Se busca que la obra suene como un solo violín

LEER, PIZZ, ARCO.

Diana Carolina Palacios Molina
tocando y cantando el folclor colombiano

The musical score for "Gatuno" is written for Violin I and Violin II in 2/4 time. The key signature has one sharp (F#). The score is divided into three systems. The first system shows the initial measures. The second system, starting at measure 5, includes first and second endings. The third system, starting at measure 9, also includes first and second endings. The notation uses treble clefs and includes various note values and rests.

Violin I

Violin II

5

Vln. I

Vln. II

9

2.

1.

2.

TRANQUILO

La presente obra “Tranquilo” es a dos violines. La melodía principal está en el violín 2

-memorizar y ejecutar completa

-La melodía del violín 2 se debe sobresalir a la del violín 1

LEER, PIZZ, ARCO.

Diana Carolina Palacios M
Tocando y cantando el folclor colombiano.

The image displays a musical score for the piece "Tranquilo" for two violins. The score is written in 4/4 time and consists of two systems. The first system is labeled "Violin I" and "Violin II". The second system is labeled "Vln. I" and "Vln. II". The Violin I part features a melody of quarter notes in the first measure, followed by rests, and then a final measure with a quarter note. The Violin II part features a melody of eighth notes in the second measure, followed by rests, and then a final measure with a quarter note. The score is written in treble clef and includes a dynamic marking of *f* (forte) at the beginning of the second system.

NIÑO CAMINANTE

La presente obra “Niño caminante” es a tres violines. La melodía principal está en el violín 2

-memorizar y ejecutar completa

- La obra es pregunta – repuesta entre el violín 1 y 2, los dos deben sobresalir.

LEER, PIZZ, ARCO.

Diana Carolina Palacio M.
Juan Camilo Marin H.

Violin

Violin I

Violin II

pizz.

Vln.

Vln. I

Vln. II

5

EL CANGREJO

La presente obra “El cangrejo” es a tres violines. La melodía principal está en el violín 2
-Memorizar y ejecutar completa. **LEER, PIZZ, ARCO.**

Diana Carolina Palacio M.
Juan Camilo Marin H.

The image displays a musical score for the piece "El Cangrejo" for three violins. The score is organized into three systems, each containing staves for Violin, Violin I, and Violin II. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 3/4. The first system includes a "pizz." (pizzicato) marking for Violin I. The second system begins with a measure number of 5. The third system begins with a measure number of 9. The Violin II part carries the primary melody, while Violin I and Violin provide harmonic support.

Violin

Violin I

Violin II

pizz.

Vln.

Vln. I

Vln. II

5

9

DARK HORSE

La presente obra es a cuatro violines. La melodía principal está en el violín 1, Memorizar. Cada estudiante debe representar el silencio con la vos, al principio esto ayudará al ensamble de las cuatro voces, luego sin la vos.

Dark horse anonimo
Juan Camilo Marin H.

The musical score is for a piece titled "Dark horse" by an anonymous composer, arranged by Juan Camilo Marin H. It is written for four violins in 4/4 time with a key signature of two sharps (F# and C#). The score is divided into two systems. The first system (measures 1-4) features Violin 1 with a melody, Violin 2 and 3 with accompaniment, and Violin 4 with a bass line. The second system (measures 5-8) shows Violin 1 continuing the melody, while Violins 2, 3, and 4 are silent, indicated by rests.

Violin 1: Measures 1-4: A7, D, A7, D. Measures 5-8: A7, D, A7, D.

Violin 2: Measures 1-4: A7, D, A7, D. Measures 5-8: A7, D, A7, D.

Violin 3: Measures 1-4: A7, D, A7, D. Measures 5-8: A7, D, A7, D.

Violin 4: Measures 1-4: A7, D, A7, D. Measures 5-8: A7, D, A7, D.

9

Vln1. *f* A7 D A7 D

Vln2. *p*

Vln3. *p*

Vln4. *mf*

Detailed description: This is a musical score for four violins, labeled Vln1. through Vln4., spanning measures 9 to 12. The key signature is D major (two sharps). Vln1. starts with a forte (*f*) dynamic, playing a melodic line with chords A7, D, A7, and D. Vln2. and Vln3. play a sustained note with a piano (*p*) dynamic. Vln4. plays a melodic line with a mezzo-forte (*mf*) dynamic. The score ends with a double bar line and repeat dots.

WE WILL ROCK YOU

La presente obra es a cuatro violines. La melodía principal está en el violín 1
Memorizar. Tocar con energía.

Las negras que tienen X en la nota MI son pies y en la nota DO son palmas.

Queen
Juan Camilo Marin H.

Violin 1

Violin 2

Violin 3

Violin 4

pizz.

Vln1.

Vln2.

Vln3.

Vln4.

13

Vln1. *f*

Vln2. *p*

Vln3. pizz.

Vln4. pizz.

Measures 13-18: Vln1 (f) plays a melody of eighth and quarter notes. Vln2 (p) plays a rhythmic pattern of eighth notes. Vln3 and Vln4 play a pizzicato accompaniment of eighth notes.

19

Vln1.

Vln2.

Vln3.

Vln4.

arco

Measures 19-24: Vln1 and Vln2 play a melody of half notes. Vln3 and Vln4 play a rhythmic pattern of eighth notes. Vln3 and Vln4 are marked arco.

PIRATES OF THE CARIBBEAN (PIRATAS DEL CARIBE)

La presente obra es a cuatro violines. La melodía principal está en el violín 1 Y 2
Memorizar. Tocar con energía.

Hans Zimmer
Juan Camilo Marin H.

The musical score is for a piece titled "PIRATES OF THE CARIBBEAN (PIRATAS DEL CARIBE)" by Hans Zimmer, arranged by Juan Camilo Marin H. It is written for four violins (Violin, Violin, Violin I, Violin II) in 3/4 time, key of B-flat major. The score is divided into two systems. The first system shows the initial melody with chords Dm, F, A7, Dm, Dm, and Gm. The second system continues the melody with chords Dm, F, Dm, and A7. The Violin I and II parts are marked "pizz." (pizzicato).

13

Vln.

Vln.

Vln. I

Vln. II

22

Vln.

Vln.

Vln. I

Vln. II

A7 Dm A7 Dm6/4

29 Gm F A7 Dm Dm

Vln.

Vln.

Vln. I

Vln. II

arco

The musical score consists of four staves, each labeled on the left: Vln., Vln., Vln. I, and Vln. II. The key signature is G minor (two flats) and the time signature is common time. Above the first staff, the chords Gm, F, A7, and Dm are indicated for measures 29, 30, 31, and 32 respectively. The word 'arco' is written above the fourth staff in measure 31. The notation includes various note values, rests, and a repeat sign at the end of the section.

BIBLIOGRAFIA

AGUILAR, Ruth. ¿Qué es una guía didáctica? La guía didáctica, un material educativo para promover el aprendizaje autónomo. Evaluación y mejoramiento de su calidad en la modalidad abierta y a distancia de la utpl. Loja.: Universidad técnica particular de Rioja UTPL, Ecuador, 2004. Vol. 7. Nº 1-2. ISSN 1138-2783.

BARBER, Barbara. Solos for Young Violinist. Summy Richard INC. Volume I. USA. 1997. ISBN 0-87487-988-4

CIFUENTES, Cielo y ALFÉREZ Sergio. Método para violín, músicas tradicionales andinas colombianas. Universidad de Pamplona, Especialización en Metodología para la educación artística. Norte de Santander, Colombia. 2016.

COMPUZANO, Roberto. El lenguaje como medio de aprendizaje en El proceso de enseñanza y aprendizaje del violín como herramienta pedagógica. Cuenca.: Repositorio digital de la universidad de Cuenca, 2017. Vol. 3. ISSN: 2477-8818.

CRICKBOOM, Mathieu. El violín I, teórico y práctico. COMPTOIR DE MUSIQUE MODERNESCHOTT FRERED, BRUXELLES. Copyright 1923.

MAYORGA, Héctor y PACHECO, Sanz. Dialnet- El aprendizaje del solfeo: propuesta de un Modelo instruccional en educación musical. Logroño.: International Journal of Developmental and Educational Psychology INFAD Revista de Psicología, 2012. Vol.2. ISSN 0214-9877.

MUÑOZ, Navarro Fredy. Proyecto “Arco, violín y flechas”. Grupo de investigación en arte, cultura, patrimonio y tecnología “ARTEMUSA”: Universidad tecnológica de Pereira UTP, Colombia, 2018.Segunda edición. ISBN: 958 – 33 – 0842 – 0.

NAVARRO, Rubén. El rendimiento académico: Concepto, investigación y desarrollo: Las habilidades sociales. España.: Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 2003. Vol.1. ISSN (Versión electrónica) 1696-4713

PALACIOS, Molina Diana Carolina. Tocando y cantando el folclor colombiano, Colombia, 2016. Primera edición. ISBN 978 – 2 – 9542846 – 3 – 7

SUZUKY, Shinci. Suzuki school, volumen I. Warner Bross Publications Inc.: New Jersey USA 1970.

WOHLFAHRT, Franz. Easiest Elementary Method. Op.38. Schirmer´s Library of Musical Classics. 1939.

WEBGRAFIA

<https://www.tocapartituras.com/2011/01/piratas-del-caribe-pirates-of-caribbean.html>

<https://www.youtube.com/watch?v=Oy9gHb1qGo>

Contenido

INTRODUCCIÓN.....	38
METODOLOGÍA.....	39
EVALUACIÓN.....	41
PLANTILLA DE EVALUACIÓN.....	42
INDUCCIÓN.....	43
RECURSOS.....	44
CUIDADOS DEL INSTRUMENTO.....	44
CONVENCIONES.....	44
EJERCICIOS DE MANO DERECHA (M.D).....	46
EJERCICIOS DE MANO IZQUIERDA (M.I).....	47
EJERCICIOS A DOS MANOS (D.M).....	48
CUERDAS AL AIRE.....	49
CONOCIENDO EL DIAPASON.....	51
MELODIAS EN UNA CUERDA (II).....	52
MELODIAS EN UNA CUERDA (III).....	53
MELODIAS EN UNA CUERDA (I).....	54
MELODIAS EN UNA CUERDA (IV).....	55
DOS, TRES Y CUATRO VIOLINES.....	56
GATUNO.....	57
TRANQUILO.....	58
NIÑO CAMINANTE.....	59
EL CANGREJO.....	59
DARK HORSE.....	60
WE WILL ROCK YOU.....	63
PIRATES OF THE CARIBBEAN (PIRATAS DEL CARIBE).....	65
BIBLIOGRAFIA.....	68
WEBGRAFIA.....	69

Anexo B. Fotografías arco

